

Creatividad ecosistémica

Crear como práctica relacional

Cápsula	Crear como práctica situada y relacional Esta cápsula propone comprender la creatividad como un proceso situado que emerge de la relación continua entre las personas y el mundo del que forman parte. Ofrece herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para abordar procesos de investigación, creación y diseño desde una perspectiva situada y relacional.
Dirección académica	Pilar Cortada
Instituciones	Eina Obra
Descripción	Tradicionalmente, la creatividad se ha entendido como una capacidad individual orientada a producir ideas originales. Sin embargo, los avances de la física contemporánea, la psicología ecológica, la teoría de sistemas, los nuevos materialismos y otras corrientes del pensamiento están transformando profundamente nuestra manera de comprender cómo emerge lo nuevo. Frente a una visión basada en entidades independientes, estos enfoques entienden la realidad como una red de relaciones dinámicas e interdependientes. Creatividad ecosistémica traslada este cambio de paradigma al ámbito de las prácticas creativas. La cápsula propone comprender la creatividad como un proceso situado y relacional que emerge de la relación continua entre las personas y el mundo del que forman parte. A través de herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas, ofrece recursos para incorporar esta perspectiva a procesos de investigación, creación y diseño.
Objetivo	Desarrollar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para percibir, explorar y activar nuevas posibilidades de investigación, creación y diseño desde una perspectiva situada y relacional.
Cuerpo docente	Ignasi Aballí, artista visual vinculado a las prácticas conceptuales. Paula Bruna, ambientóloga y artista. Ada Castells, escritora y periodista. Claudia Claremi, artista visual y cineasta. Pilar Cortada, investigadora en creatividad y directora de Eina Obra. Antía Iglesias, artista e investigadora. Estampa, colectivo artístico de programadores, realizadores e investigadores.

Angélique Lebert, investigadora en la intersección de la Psicología Cognitiva Experimental y la Neurociencia.

Laura Vilar, bailarina, docente, creadora e investigadora en danza y movimiento en diversos contextos, entidades educativas y proyectos escénicos.

Eulàlia Rovira, artista, docente e investigadora.

Referentes

Gregory Bateson, Karen Barad, John Dewey, James J. Gibson, Félix Guattari, Donna Haraway, Graham Harman, Tim Ingold, Bruno Latour, Isabelle Stengers, Anna Lowenhaupt Tsing, Jakob von Uexküll, Alfred North Whitehead.

Ámbitos de conocimiento

La cápsula introduce los principales enfoques contemporáneos sobre la creatividad desde una perspectiva ecosistémica, abordando la psicología ecológica, la filosofía pragmatista y el pensamiento relacional. A través de conceptos como la percepción ecológica, las posibilidades de acción (*affordances*), la atención estética, la creatividad distribuida y la performatividad del entorno y de la materia, ofrece un marco para comprender los procesos creativos desde una perspectiva situada, relacional y ecológica.

Dinámica

La cápsula consta de nueve sesiones de tres horas distribuidas a lo largo de tres meses. Cada sesión combina reflexión teórica, análisis de referentes y experimentación práctica para explorar, desde la experiencia, cómo la atención, la percepción y la relación entre persona y entorno configuran los procesos creativos. La práctica artística funciona como un laboratorio desde el que explorar nuevas formas de atender, percibir y responder al entorno.

La estructura de la cápsula es modular y progresiva, lo que permite desarrollar los contenidos de forma gradual mediante la alternancia de conceptos, ejercicios y discusión colectiva. Entre sesiones, las personas participantes realizarán prácticas de observación, exploración y experimentación orientadas a incorporar los conceptos trabajados a sus propios procesos de investigación, creación y contextos profesionales.

A quién va dirigido

Dirigido a personas que investigan, crean, diseñan, enseñan o impulsan proyectos en los ámbitos de la cultura, la ciencia y la innovación, y que deseen ampliar su comprensión de la creatividad desde una perspectiva ecosistémica.

Propuesta de valor

Esta cápsula propone una forma distinta de comprender y practicar la creatividad. Frente a los modelos que la conciben como una capacidad individual orientada a generar ideas, ofrece un marco conceptual y experiencial para entenderla como una práctica relacional que emerge de la interacción entre personas, materiales y entornos. La combinación de teoría, práctica artística y experimentación proporciona herramientas para abordar procesos de investigación y creación más atentos, situados y abiertos a las posibilidades que emergen en la interacción con el entorno.

Claim (aplicable en rrss/ads)

La creatividad como un proceso situado que emerge de la interacción continua entre las personas y el mundo del que forman parte.

Modalidad

Presencial

Temporalidad presencial

Martes, de 18:00 a 21:00 h.

Del 27 de octubre al 22 de diciembre.

La sesión del martes 8 de diciembre se traslada al miércoles 9 de diciembre.

Idiomas	Catalán, castellano e inglés
Horario	Martes, de 17:30 a 20:30 h. <i>La sesión del martes 8 de diciembre se traslada al miércoles 9 de diciembre.</i>
Horas lectivas	27
Horas totales	45
Nº Participantes	25 alumnos <i>La realización de la cápsula está condicionada a un mínimo de 12 inscripciones.</i>
Bibliografía	Barad, Karen. <i>Encontrarse con el universo a medio camino. La física cuántica y los enredamientos de materia y significado</i>. Cactus, 2026. Bateson, Gregory. <i>Pasos hacia una ecología de la mente</i>. Lohlé-Lumen, 1972. Dewey, John. <i>El arte como experiencia</i>. Paidós, 2008. Gibson, James J. <i>The Ecological Approach to Visual Perception</i>. Psychology Press, 1979. Haraway, Donna. <i>Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno</i>. Consonni, 2019. Ingold, Tim. <i>Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description</i>. Routledge, 2011. Latour, Bruno. <i>Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica</i>. Siglo XXI Editores, 2007. Stengers, Isabelle. <i>The Invention of Modern Science</i>. University of Minnesota Press, 2007. Tsing, Anna Lowenhaupt. <i>La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas</i>. Capitán Swing, 2021. Von Uexküll, Jakob. <i>Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres</i>. Cactus, 2016. Whitehead, Alfred North. <i>Proceso y realidad</i>. Atalanta, 2022.
CV	Ignasi Aballí es artista visual. Su trabajo explora los límites de la representación, la percepción y la atención a través de intervenciones mínimas, el uso de materiales cotidianos y procesos de observación que cuestionan nuestra forma de mirar. Interesado por aquello que suele pasar desapercibido, investiga cómo el vacío, la ausencia, el tiempo o la acumulación pueden convertirse en herramientas para generar nuevas formas de percepción y pensamiento. Ha expuesto en instituciones como el MACBA, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundació Joan Miró, el Museu Serralves, el ZKM Karlsruhe y la Pinacoteca do Estado de São Paulo. En 2022 representó a España en la 59.ª Bienal de Venecia. Paula Bruna es ambientóloga, artista e investigadora. Su trabajo explora las relaciones entre las sociedades humanas y su entorno ecológico desde perspectivas más que humanas, combinando ciencia, ficción especulativa y prácticas artísticas. Ha desarrollado proyectos como <i>El Plantoceno</i>, <i>Ecoficciones</i>, <i>Los otros residentes</i>, <i>La Forêt Noire</i> y <i>Embolismo por soleá</i>, presentados en instituciones como el CCCB, Arts Santa Mònica, La Capella, Kunstraum Lakeside y el MEIAC. Ha sido investigadora postdoctoral en el Instituto Botánico de Barcelona-CSIC y en la Universitat Autònoma de Barcelona, y actualmente es profesora en BAU. Su trabajo ha sido reconocido con diversas ayudas a la investigación, entre ellas la beca Leonardo de la Fundación BBVA.

Ada Castells es escritora y periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicado numerosas novelas, entre ellas *El dit de l'àngel*, *Mirada*, *Tota la vida*, *Pura Sang* —Premio Sant Joan Unnim de Literatura Catalana 2012— y *Mare*. Ha colaborado con medios como *La Vanguardia*, *Avui*, TV3, Catalunya Ràdio, Betevé, *National Geographic*, *Sàpiens* y *Time Out*. Actualmente compagina la escritura con la docencia, impartiendo cursos de escritura y periodismo en el Ateneu Barcelonès y la Universitat Autònoma de Barcelona.

Claudia Claremi es artista y cineasta. Su práctica abarca el vídeo, el cine analógico, la instalación, la fotografía y el trabajo con archivos. Su obra explora la memoria y el cuerpo, y profundiza en las relaciones entre lo personal y lo colectivo, abordando temas como la diáspora, la identidad, la colonialidad y la fitocultura, en particular la relación entre los seres humanos y las plantas. Es graduada en Cine Documental por la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba) y en Bellas Artes por la University of the Arts London (Reino Unido). Su trabajo se ha presentado en instituciones como MAMM Medellín, MAC Puerto Rico, CVA Denver, HKW Berlín, DA2 Salamanca, Museo CA2M, Museo de América, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, La Casa Encendida y el Museo Reina Sofía en Madrid, así como en eventos como La Gran Biental Tropical y PHotoEspaña. Sus películas se han proyectado en festivales internacionales, entre ellos Ann Arbor, Rotterdam, Raindance, Guadalajara, Oberhausen y Ji.hlava. Ha realizado residencias en Beta Local y San Juan 721 (Puerto Rico), CRA Matadero (Madrid), Visual Studies Workshop (Rochester, NY), The Clemente (Nueva York) y El Espacio 23 (Miami), como CCI PAMM + WOPHA Fellow.

Pilar Cortada Boada es doctora en Filosofía e investigadora. Su trabajo se sitúa en la intersección entre el arte, el diseño, la filosofía y la ecología, y se centra en la creatividad ecosistémica, la percepción ecológica, la atención estética y las metodologías difractivas aplicadas a la práctica creativa y la producción de conocimiento. Es directora de Eina Obra y cofundadora y codirectora del Eina Institut d'Estudis Indisciplinats, desde donde impulsa iniciativas de investigación, formación y experimentación orientadas a explorar nuevas formas de investigación, creación y producción de conocimiento. Ha impulsado proyectos como Lab Collserola, Materialidades Emergentes, Creatividad Ecosistémica y DIFRACTA, e imparte cursos y seminarios de posgrado sobre creatividad ecosistémica, investigación artística y metodologías experimentales. Anteriormente fue directora ejecutiva de CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art).

Antía Iglesias es artista e investigadora. Su trabajo se sitúa en la intersección entre el arte y la ciencia, explorando la colaboración entre disciplinas como vía para generar nuevas formas de conocimiento y de visualización de los diálogos interespecies. Su práctica parte de la observación atenta de fenómenos naturales, materiales y científicos, prestando especial atención a aquellos espacios donde la ciencia aún no ofrece respuestas y donde el arte abre nuevas posibilidades de exploración. En la belleza de la estructura de una hoja, en una reacción química, en la luz filtrándose entre los árboles o en las imágenes reveladas por el microscopio encuentra el punto de partida para una investigación que entiende el pensamiento como una forma de atención al mundo.

Estampa es un colectivo de programadores, realizadores e investigadores que trabaja en los ámbitos del audiovisual y los entornos digitales. Su práctica se fundamenta en una aproximación crítica y arqueológica a las tecnologías audiovisuales, la investigación de las herramientas e ideologías de la inteligencia artificial y la exploración de los recursos de la animación experimental.

Angélique Lebert es investigadora postdoctoral en la Universitat Autònoma de

Barcelona y el Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Su trabajo se sitúa en la intersección entre la psicología cognitiva experimental y la neurociencia, explorando la relación entre percepción, acción, cuerpo y entorno. Sus investigaciones se centran en la cognición 4E (encarnada, situada, extendida y enactiva), el aprendizaje basado en simulación y el papel de las señales socioemocionales en los procesos de percepción y acción. Es doctora en Psicología Cognitiva por la Universidad de París.

Laura Vilar es bailarina, coreógrafa, facilitadora e investigadora. Es doctora por el Departamento de Filosofía de la Universitat Autònoma de Barcelona con una investigación artística. Codirige nunArt, un centro de investigación artística en Barcelona. Con una amplia trayectoria como bailarina y docente tanto a nivel nacional como internacional, actualmente forma parte del Departamento de Pedagogía de la Danza del Institut del Teatre de Barcelona y participa en proyectos de Im_Flieger, un espacio libre y experimental dedicado a la danza, la performance y el arte transmedia en Viena.

Eulàlia Rovira es licenciada en Bellas Artes y ha cursado el máster Art in Context en la Universität der Künste de Berlín. Recientemente, ha expuesto su trabajo en Twin Gallery (Madrid), Capella de Sant Roc (Valls), Centro de Arte La Panera (Lleida), M|A|C (Mataró), Centro de Arte Maristany (Sant Cugat), la Bianyal (Vall de Bianya), Sala Amadís de Injuve y Espacio Trapézio (Madrid). Desde el 2013 también trabaja en colaboración con el artista Adrian Schindler. Han expuesto conjuntamente en el Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur-Beuvray, FR), Sala Muncunill (Terrassa), Homesession y Fireplace (Barcelona), y en exposiciones colectivas o screenings como Galerie Martin Janda (Vienna), àngelsbarcelona, EtHall (Hospitalet), Turf Projects (Croydon, UK), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), ZKU - Center for Art and Urbanistics (Berlín) y la Escocesa (Barcelona).

Artículos y Publicaciones Dir. Académica

Matrícula 702 €

Sesión	Docentes	Contenido
1 - 27/10 aula n/d	Pilar Cortada Antía Iglesias	Creatividad ecológica: situada, distribuida y relacional La primera sesión establece el marco conceptual de la cápsula introduciendo las principales perspectivas que sustentan la creatividad ecosistémica. Frente a las concepciones convencionales, que entienden la creatividad como una capacidad localizada en la mente humana y sus procesos cognitivos, se propone comprenderla como un proceso ecológico, situado y distribuido que emerge de la relación entre personas, materiales y entornos. A partir de este desplazamiento, se explorará cómo la atención, la percepción y las posibilidades de acción configuran los procesos creativos.
2 - 03/11 aula n/d	Pilar Cortada Laura Vilar	Resonar La segunda sesión explora el papel de la atención

		sensorial, afectiva e intelectual en la emergencia de la creatividad. Se abordará cómo la manera en que atendemos, percibimos y nos dejamos afectar por el mundo condiciona nuestra capacidad para reconocer nuevas posibilidades de acción. A través de ejercicios de observación, percepción y experimentación, las personas participantes desarrollarán formas más abiertas, sensibles y receptivas de relacionarse con su entorno.
3 - 10/11 aula n/d	Pilar Cortada Paula Bruna	Coexistir Coexistir significa existir junto a otras personas, seres, materiales y entornos, reconociendo que toda existencia se desarrolla siempre en relación con aquello que la rodea. Esta sesión explora cómo la creatividad emerge de la dinámica entre persona y entorno, prestando atención al papel activo del contexto y a las posibilidades de acción que este ofrece. A través de la experimentación con distintos materiales, situaciones y contextos, las personas participantes ampliarán su capacidad para percibir, explorar y responder a las posibilidades que emergen en la interacción con el entorno.
4 - 17/11 aula n/d	Pilar Cortada Eulàlia Rovira	“Contaminar” y dejarse “contaminar” Los procesos creativos no siguen una progresión lineal, sino que se transforman continuamente a través de las relaciones, interferencias y encuentros que tienen lugar durante su desarrollo. Esta sesión explora cómo toda práctica creativa implica afectar y dejarse afectar por personas, materiales, tecnologías y entornos. Inspirándose en el pensamiento de Anna Tsing, propone comprender la «contaminación» como una condición constitutiva de la creación, en la que cada encuentro modifica nuestra manera de percibir, pensar y actuar, abriendo nuevas posibilidades de acción.
5 - 24/11 aula n/d	Pilar Cortada Angélique Lebert	Desaprender Percibimos el mundo a través de categorías, hábitos y formas de atención que condicionan aquello que somos capaces de reconocer como significativo. Esta sesión explora cómo estas estructuras perceptivas configuran nuestro <i>umwelt</i> o entorno significativo y, con ello, las posibilidades de acción que somos capaces de percibir. A través de distintos ejercicios, se trabajará la suspensión de hábitos, expectativas y preconcepciones para abrir espacio a nuevas formas de atender, percibir y responder al entorno.
6 - 01/12 aula n/d	Pilar Cortada Estampa	Problematizar Problematizar implica cuestionar aquello que damos por evidente y transformar situaciones aparentemente resueltas en nuevas cuestiones. La sesión presenta diferentes estrategias para identificar supuestos, desplazar marcos de interpretación y abrir nuevas posibilidades de acción.

7 - 09/12 aula n/d	Pilar Cortada Ignasi Aballí	Explorar Explorar supone dirigir activamente la atención hacia el entorno para descubrir relaciones, patrones y posibilidades que permanecían inadvertidos. Más que un medio para alcanzar un objetivo predeterminado, la exploración constituye una práctica de apertura perceptiva que amplía nuestra capacidad para percibir, aprender y crear.
8 - 15/12 aula n/d	Pilar Cortada Claudia Claremí	Atender estéticamente Esta sesión aborda la atención estética como una disposición perceptiva orientada a ampliar nuestra capacidad para sintonizar con el entorno y percibir nuevas posibilidades de acción. A través de distintas prácticas de observación y experimentación, las personas participantes desarrollarán formas de atención más abiertas, sensibles y receptivas que favorecen una relación más atenta con un mundo más que humano.
9 - 22/12 aula n/d	Pilar Cortada Ada Castells	Articular La sesión parte de la idea de que articular también es un acto creativo. Al poner en palabras, imágenes o gestos una idea, no solo la comunicamos, sino que la transformamos y le damos una forma nueva. La articulación cumple así una doble función: hace posible el intercambio con otras personas y, al mismo tiempo, permite clarificar, afinar y expandir el propio pensamiento. A través de la experimentación con distintos modos de articulación —oral, escrito, visual y performativo—, la sesión explora cómo estos no solo transmiten ideas, sino que generan nuevas posibilidades de comprensión y creación.